

les grandes traversées

30 ET 31 DEC 08 BORDEAUX

JARED GRADINGER (BERLIN/NY)

DANSE-THÉÂTRE_ARTS PLASTIQUES_MUSIQUE

www.lesgrandestraversees.com

Les grandes Traversées ne sont plus un festival de danse et peut être même plus du tout un festival.
Parce qu'en fait, elles veulent sans doute en dire beaucoup plus…
Pour aller à l'essentiel, disons que le travail que nous voulons mener, dorénavant, s'inscrit en parallèle ou en complément des propositions traditionnelles ; mais doit s'assumer différent et, plus encore, être perçu ainsi.
Le champ dans lequel s'inscrit notre travail est celui où la représentation n'est que l'une des formes de la dialectique de l'artiste, l'une de ses façons de s'exprimer ; peut être pas la plus explicite ni la plus efficiente. Et cela, bien que nous restions convaincus d'une part du fait que c'est le talent qui fait parler l'œuvre, d'autre part du degré d'exigence et du niveau de qualité que doivent atteindre les œuvres des artistes avec lesquels nous cheminerons.
Partons de l'idée que seuls la pensée et le sens peuvent nous éloigner du chaos, et que c'est cette pensée et ce sens, propres à l'artiste, qui, dans leurs différentes formes d'expressions et, plus encore, en dehors d'elles, mettent en mouvements les perspectives du changement.
Cela veut dire que c'est la personne de l'artiste elle-même, plus que ce qu'il produit conjoncturellement, qui est source de transformation.
L'artiste avec lequel nous voulons travailler : une personne agissante, en perpétuel questionnement, validée par ses multiples témoignages de créativité.
Cela veut dire que nous pourrions un jour accueillir des intimités artistiques sans qu'il y ait de quelconques formes de représentations, telles que celles que l'on attend ou entend traditionnel-lement.
Cela veut dire que nous voulons beaucoup plus que ce que l'on attend ou entend traditionnel-lement, selon des procédures de contact avec « le public », radicalement nouvelles.
Jared Gradinger est l'artiste qui nous encourage et en même temps nous oblige à penser et à agir de cette manière. Parce que c'est un danseur qui n'a jamais appris ce métier ; parce que c'est un chorégraphe qui n'a montré que très peu de pièces ; parce que c'est un homme de théâtre qui n'en fait plus…Mais, surtout, parce qu'il excelle dans tout ce qu'il fait ; aussi bien dans le champ esthétique que dans sa capacité à être au centre d'une communauté agissante et en perpétuel mouvement.
C'est donc l'ensemble de cette nébuleuse qui sera visible, ici, à Bordeaux, pendant 48 heures, au travers de tout un ensemble de propositions, pour faire œuvre. Et cela, certes, dans toutes les manifestations artistiques qui seront organisées mais aussi au moyen de la lecture que chacun pourra en faire. « Le public » qui viendra, « le public » qui saura mais ne viendra pas, les partenaires nouveaux et anciens, ceux qui aimeront et ceux qui n'aimeront pas, tous rejoindrons la communauté des artistes et, en conscience ou non, seront tous acteurs de changement et de transformation.
C'est l'âme d'une société en transformation, reflétée et animée par la très jeune génération des créateurs contemporains, d'aujourd'hui et de demain, que nous vous proposons de venir interroger.

Eric Bernard

Pour une algèbre du spectateur

Marguerite Duras, lors d'un entretien avec Francis Bacon, affirme « que écrire d'une certaine façon, c'est encore moins écrire que de ne pas écrire du tout. Que lire d'une certaine façon, c'est encore moins lire que de ne pas lire du tout, etc. »

Cela me branche : j'adhère spontanément à l'idée qu'il est fâcheusement possible de se comporter négativement avec les textes, que l'on soit auteur ou lecteur. Idem avec les spectacles ! Il est trop fréquent d'aller ainsi de l'autre côté du zéro. Puis je me demande quelle est cette façon de procéder.

La réponse en est facilitée par l'énergie avec laquelle Francis Bacon, dans le même entretien insiste sur l'importance, pour lui, de « l'imagination technique », qu'il définit simplement en l'opposant à « l'invention d'un sujet » : ce qui le motive et le soucie, c'est son rapport à l'outil (question de méthode) et non le résultat de l'emploi d'un outil ou d'un autre (le contenu).

Alors, agir négativement, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que regardeur, ce n'est pas produire quelque chose que l'on pourrait assimiler à ce que les physiciens appellent l'antimatière mais, par un mauvais emploi de l'outil, mal se comporter vis-à-vis de ce qui est produit, quel que ce soit.

Pour le spectateur, l'outil, c'est son corps, dans sa globalité perceptive pluridimensionnelle ; y compris ce qu'il a mis en réserve, de par son histoire et qui modèlera, en profondeur, sa perception de ce qui se passe sur scène et aux alentours.

Percevoir négativement consiste, entre autre, à ne pas donner sa chance à l'outil, en postulant que le spectacle est une donnée intangible, livrée avec son mode d'emploi, une réalité qu'il suffirait de se représenter. Cette représentation pouvant se fossiliser jusqu'à l'illusion que l'image perçue est une sorte de photo du spectacle. De sorte que le corps ne serait plus qu'une caisse enregistreuse. Certes, agir ainsi ne semble avoir aucun effet sur le spectacle. En fait, cela pétrifie un élan, éteint des potentialités.

Je suggère que nous tirions parti des propositions de Jared et de ses amis pour davantage comprendre ce que cela veut dire que de moins percevoir que ne pas percevoir du tout ; et pour en tirer les conséquences ! Car j'ai la conviction que ces artistes ne vont pas manquer d'imagination technique.

Jean-Pierre LECOURT

HOW DO YOU ARE

« Vivant depuis longtemps dans une ville comme Berlin, où tout le monde vient de partout dans le monde, ta langue maternelle en vient à t'échapper et d'autres formes de communication deviennent plus importantes qu'elle. Comme le feraient une famille ou une bande d'amis s'étant éloignés de leurs patries, tu commences à créer ton propre langage ; tout d'abord, de nouveaux mots (un micmac de plusieurs langues), puis une nouvelle structure grammaticale, puis la perte d'un temps ou deux (disons le futur) et bien entendu un nouvel accent que tu qualifieras d'européen.

Tu te fies ainsi davantage aux expressions, aux images et aux émotions, pour, avant tout, communiquer ; le langage devient alors un instrument secondaire.

Un de mes amis qui vient d'Argentine a appris l'anglais à Berlin. Lors de son adolescence à Buenos Aires, sa méconnaissance de l'anglais l'a amené à traduire les paroles de quelques chansons, de manière apparemment erronée ; malgré ces erreurs, le sens global de ces chansons lui apparaissait très clairement. De même, à titre de bienvenue, il ne posait pas la question habituelle : « How do you do ? » ; il préférait dire : « How do you are ? ». Et je lui répondais : « Do I fine are you and ? »
Ce qui est important ce n'est pas son erreur ou l'agencement cocasse des mots, mais bien le fait qu'il essayait de communiquer quelque chose venant de son cœur. Et la question « How do you are ? » était posée avec une véritable sincérité.
Ce que ce titre représente, c'est l'invitation faîte aux spectateurs et aux artistes, d'oser communiquer, de ne pas avoir peur d'être incompris aussi bien à travers les gestes, les mots, les concepts, les images, les couleurs et les sons. Je veux que s'instaure un dialogue.

Ce que tous ces artistes ont en commun ce n'est ni le style, ni les goûts, mais bien leur ardent désir et leur besoin d'être entendus. Ce sont des artistes qui créent sans moyens financiers ou très peu, qui inventent leur propre langage avec pour seule matière leur courage et du cœur.

Ce sont des personnes qui questionnent le rôle des directeurs de salles de spectacle ou des conservateurs de musées, demandant aux théâtres et autres lieux culturels de repenser les outils de production classiques. Parce qu'ils les jugent dépassés.
Des personnes qui travaillent avec la même gravité, le même manque de prétention que cet ami, frappant à ma porte à 8 heures du matin pour me demander le plus sérieusement du monde : « How do you are ? ».

C'est pourquoi j'aimerais inviter tous les habitants de Bordeaux et même d'ailleurs, à participer à cet incroyable événement réunissant de jeunes artistes du monde entier qui souhaitent partager, communiquer, et poser la question : « How do you are ? ».

Jared Gradinger, Mai 2008

Jared GRADINGER est né à Rochester (état de New York) et a reçu une formation d'acteur et de danseur. Il a travaillé avec Lynn Shapiro, Maureen Fleming et John Zorn, entre autres collaborations... Constanza MACRAS, lors de sa venue à New York en 2001, engage Jared, pour monter sa pièce *DolceVita 2001*, qui est jouée en particulier au prestigieux *Downtown Arts festival*. Peu de temps après, Jared part à Berlin où il danse, toujours au sein de *Dorkypark*, la compagnie fondée et animée par Constanza MACRAS.

Au-delà de son travail de danseur, Jared est également très prolifique dans d'autres domaines créatifs et artistiques, particulièrement dans les arts visuels. Il multiplie en effet des collaborations diversifiées autour de la création de courts métrages, la réalisation d'expositions photographiques, l'élaboration de performances graphiques et sonores. A ce titre, il participe activement, notamment à Berlin, au développement du travail du collectif *PICTOPLASMA*.

TANZ MARATHON NACHT THEATER _ 30/12

	19h	20H30	21h30	22h30	23h30	0h30	1h45
THÉÂTRE		*Petite histoire du punk Argentin* Tatiana Saphir	*Off with her head* Lisa Densem *replugged* Angela Schubot / Two Fish		*CopyME* Rahel Savoldelli /Gutestun		
CELLULE 3		*Remake* Angela Schubot /Two Fish *Edgar* Grayson Millwood, Claudia de Serpa Soares	*Still Untitled* Laurent Chetouane		*3SOME* Knut Berger, Nir de Volff / Total Brutal		
CELLULE 4	*Dance* (Praticable) Frederic Gies			*Private Dancer* Jared Gradinger, Margrét Sara Guðjónsdóttir , Sveinbjörg Þórhallsdóttir / Panic Productions		*Roadkill* Splinter Group	**FINAL** *Get Into Character* Jared Gradinger, Pictoplasma

Programme cinématographique proposé gratuitement tout au long de la soirée avec les oeuvres de :

Shannon Plumb / Short Films
Diane Busuttil / Dirt and Desire
Jared Gradinger / Jump, Stuck
Mark Levine / Short Films

Diane Busuttil / Dirt and Desire

« DANCE » (Praticable)

de Frédéric Gies (Berlin/Paris)
Version solo dansé par Frédéric Gies dont 15 minutes écrites par Fred De Carlo

© Ivo Hofste

Le projet/ la pièce « Dance (Practicable) » est basé sur une phrase chorégraphique qui peut être interprétée en solo ou en groupe. Cette pièce, qui consiste en une réunion de styles chorégraphiques issus d'un travail sur les origines corporelles du mouvement, questionne et déstabilise les notions de style ainsi que la place de l'auteur dans le champ chorégraphique.
La pièce a tout d'abord existé en tant que solo (et continue en tant que tel), puis un extrait en a été présenté plusieurs fois par des groupes de 3 ou 4 personnes, puis par un groupe de 13 personnes. « Dance » sera présenté dans sa totalité avec 10 danseurs en Octobre 2008 à la Sophiensaele à Berlin. Cette chorégraphie peut également être transmise gratuitement à tous ceux qui souhaitent danser cette pièce. Elle pourra être téléchargée prochainement sur Internet.

Concept : Frédéric Gies sur une proposition d' Alice Chauchat **Assitante artistique** : Alice Chauchat **Chorégraphie** : Alice Chauchat, Frédéric de Carlo, Frédéric Gies, Ulrike Melzwig, Sarah Menger, Christian Modersbach, Petra Sabisch, Isabelle Schad, Odile Seitz **Conception lumières** : Ruth Waldeyer **Rideau** : Alexander Wolff **Music** : Madonna **Production** : Christian Modersbach

www.dancepraticable.net

« REMAKE – IN BETWEEN THE SLIGHTLY DIFFERENT ME FEAT. THE BLURRY FRIEND »

Créé et Dansé par Angela Schubot/Two Fish (Berlin)

© Jared Gradinger

Avec les choses que nous aimons, nous nous en tirons sans explications. Connaissant le pur plaisir d'observer les choses les plus inconnues possible, j'ai sondé la frontière du nommable et ai joué avec. Puis-je faire une chose avec laquelle ma capacité d'identification est à la limite. Que suis-je tout simplement capable d'accepter de laisser entrer

Coachée par Andreas Mueller
Lumières : Benjamin Schälike

« EDGAR »

Créé et Dansé par Grayson Millwood et Claudia de Serpa Soares (Berlin)

_Première française

© Maurice Korbel

Edgar est une pièce qui casse le très classique
« pas de deux » du couple (par exemple le porté de ballerine aérien, style conte de fée) en proposant une approche radicalement différente, où les deux danseurs transforment le dialogue des corps en une sorte d'acte circassien. C'est un numéro clownesque, stoïquement dansé, dans lequel les deux interprètes nous montrent tout le travail physique que la danse cache en général.

"Instead of lifting the ballerina into a floating, extended, fairy-tale leap, Grayson Millwood stems little Claudia de Serpa Soares as if pumping iron. It is a stoically enacted clownish number in which the two dancers demonstrate all the physical work that dance normally hides."
Karin Bettina Mueller, die tageszeitung, 20.08.2007

Scénographie : Heike Schuppelius **Costume** : Isabel Robson **Musique** : Daniel Teige **Lumières** : Mark Howet **Dramaturgie** : Jeff Wood **Une production de** Claudia de Serpa Soares et Grayson Millwood , **Co-production avec** Sasha Waltz & Guests **et** PVC-Physical Virus Collective-Tanz Freiburg Heidelberg

http://youtube.com/watch?v=9Oi9VE31hho&feature=related

« PETITE HISTOIRE DU PUNK ARGENTIN »

Créé et Dansé par Tatiana Saphir (Berlin/Buenos Aires)

_Première Mondiale

© Graphic Design Pablo Derka

"Esto no es sólo música, es mucho, mucho mas, loco..."
« Ce n'est pas juste de la musique, c'est beaucoup, beaucoup plus, c'est fou... » (un fan argentin)

«Petite histoire...» est une soirée pédagogique sur la musique. Une micro Histoire faite de bouts d'histoires. Il y a une thèse: il n'y a pas de Punk comme le Punk argentin. En tout cas, le maître de conference dévoile une certaine fascination. Une conférence qui s'effondre, ou bien un cours peu académique. Beaucoup d'information.
Une recherche théâtrale sur la réception, la production et la reproduction dans le Sud lointain.
Tatiana Saphir vous amene dans un voyage vers le mouvement Punk de Buenos Aires, Argentine.

Textes : Juan Terrano **Collaboration musicale**: Santiago Blaum **Recherche** : Guadalupe Treibel
Design graphique : Pablo Derka **Dramaturgie / Assistant général** : Tamara Saphir **Remerciements à** Guadalupe Treibel, Luz Algranti, Rafael Spregelburd, Federico León, Celia Dosio, Subi (Jan Sebastian Suba), Rahel Salvoldelli, Andres Castoldi, Kovo (Regis N'sonde), Knut Berger, Constanza Macras, Jared Gradinger.

myspace.com/azukitasound
www.azukita.com.ar
www.volume57.com/volume57/actors/details.php?id=62

« STILL UNTITLED »

chorégraphié par Laurent Chetouane (Berlin)
dansé par Sigal Zouk (Berlin)

_Avant Première

© Oliver Fantitsch

Dans ce solo Sigal Zouk dansera autour de «Traces», qu'elle soit en train de les écrire, qu'elle les rencontrent comme des restes du passé ou bien comme un futur, dans la quête d'une histoire qu'elle essaie de re/trouver devant nos yeux. Sur la scène nous verrons en direct, comment la danseuse se ré/assemble des ruines, comment elle se re/trouve dans l'espace de la représentation, comment elle se « poétise », cherchant un corps perdu dans un temps virtuel, montrant à l'auditoire comment faire avec la disparition des corps hors de la tridimensionnalité.
Un dialogue entre pensées et mouvements, entre la mémoire et le présent, entre le corps désiré, rêvé, et la réalité.
La soirée est accompagnée par le musicien Leo Schmidthals (bassiste de'Selig')

Ce solo est une sorte d' improvisation / « work in progress », autour d'une toute nouvelle forme de danse que Laurent Chétouane développe à Berlin, avec tout un groupe de danseurs.

Danse : Sigal Zouk **Musique** : Leo Schmidthals **Costume** : Sanna Dembowski **Scénographie** : Patrick Koch
Chorégraphie : Laurent Chétouane

« OFF WITH HER HEAD »

Créé et Dansé par Lisa Densem (Berlin)

_Première mondiale

Où se rencontrent l'état sauvage et l'état social ? Qu'est-ce qui a été perdu ? Qu'est-ce qui est vrai pour le corps ?
Est-ce intéressant d'observer ? Qu'est-ce qui est authentique ? Est-ce ce que nous pensons l'être, ou autre chose ?
Le point de départ de ce solo est la question, « Que veut mon corps ? » Pas seulement dans l'espace de répétition, mais plutôt, que veut-il sur scène…en public.

Lumières : Andreas Harder **Assistant** : Wassili Zygouris
Merci à Grayson Millwood, Nico Mascia and Peter Pleyer for assistance and feedback.
Mais aussi à Lito Walkey, Amy Stafford, Fabrik Potsdam, Lucia Glass, Thomas Lehman, Jess Curtis, Merav Gur Arie, Laurent Chetouanne et bien sur Jared Gradinger.

Illustration de Lisa Delsem

« REPLUGGED »

Créé et Dansé par Angela Schubot/Two Fish (Berlin)

Les personnages d'Angela Schubot réunissent diverses dimensions anthropologiques, qu'ils soient animaux fuyants, malades juste habitués à réagir, magiciens ironiques, fées rassurantes ou représentants débridés. Aussi bien en pensées que physiquement, elle se déplace selon l'interaction intérieure ou extérieure des corps.
Ses recherches évitent bien des écueils, car elles sont limitées par la volonté d'agir en direction de l'extérieur et de s'éloigner de soi-même par le biais de l'ironie. A l'aide de ce calme qui lui est propre, de sa concentration et de son attention, elle tient l'observateur éveillé en faisant jaillir des détails oubliés ou ignorés. De ce fait, et du fait aussi de cette petite chose dont elle a le secret, elle parvient à arracher le corps à ce malentendu de n'être qu'une image. Le personnage sur scène et le spectateur sont dans une sorte de « double contact » avec eux-mêmes et avec « l'autre » dans la « situation de communication artificielle qu'est la représentation scénique. » Martin Clausen

Avec la coopération de Martin Clausen, **Coach** : Andreas Müller, **Production** : Franziska Köhler **Lumières** : Benjamin Schälike
Coproduction : Kampnagel Hamburg, Uzès **Danse Résidences rendues possibles par le réseau LOOP** (TanzWerkstatt Berlin, O Espaco do Tempo/Rui Horta, Uzès Dance/Liliane Schaus)

© Jared Gradinger

« PRIVATE DANCER »

Panic Productions (Berlin/Amsterdam/Reykjavik)
Créé et Dansé par Jared Gradinger, Margret Sara Gudjónsdóttir
Sveinbjörg Thórhallsdóttir

_Première Française

Private Dancer est un cauchemar éveillé, fait de plusieurs couches, où nos craintes les plus profondes et nos angoisses jaillissent de dessous les draps en pleine lumière, baignant dans une sueur froide.
Un inquiétant, mais somme toute amusant,« ménage à trois » fait d'analyse freudienne, d'un film d'horreur et d'une émission de variété, explorant comment le langage dont nous avons hérité culturellement saigne dans notre inconscient et donne forme au dialecte du ça (dans le sens freudien du terme). Il révèle ce qui arrive quand il nous est impossible d'échapper à notre absurde théâtre mental et qu' il s'anime en vacillant, exécutant notre danse la plus intime.

Private Dancer nous entraîne en voyage dans les coins les plus enfouis de notre subconscient, nous laissant échoués, seuls dans l'obscurité.

Musique : David Kiers **Lumière** : Björn Bergsteinn Guðmundsson **Dramaturgie** : Gréta María Bergsdóttir
Décor/costumes : Una Stígsdóttir, Malcolm James Paul Todd **Une production** Panic Productions avec la co-opération du Reykjavik City Theatre **Soutenue par** le Ministère de la culture et la ville de Reykjavik

© David Kiers

« COPYME »

Créé et Dansé par Rahel Savoldelli / Gutestun (Berlin)
En collaboration avec with PushPush (Atlanta) and Luz Algranti (Buenos Aires)

_Première Mondiale

copyME parle de la propriété intellectuelle, des lois qui régissent les droits d'auteurs.
2008. Web 2.0.
Bienvenue dans l'ère de l'ouverture.
Où il n'y a aucune limite pour de grandes idées.
Où il est possible de se réjouir du succès de quelqu'un d'autre.
Où plus vos idées sont bonnes, plus cela me rend heureux.
Je vais les prendre, les copier, les coller, les embellir, les remixer et je vous les rendrai.
Où les idées vont-elles après qu'elles aient atteint leur but ?

Danse : Rahel Savoldelli **Texte** : Tim Habeger, Rahel Savoldelli, Olivier Schwegler **vidéo et musique** : Andres Castoldi **Concept** : Rahel Savoldelli **Avec le soutien de** : Knut Berger, Las Bluecherries, Alejandro Calamino, Coca and Pablo Castoldi, Goethe Zentrum Atlanta, Goethe Institut Buenos Aires, Jared Gradinger, Shelby Hofer, Ben Lovett, Cecilia Palmer/Pamoyo, Reto Savoldelli, Tatjana Saphir, Andrea Schmeitzky, Jan Sebastian Suba, Pablo Zuleta Zar.

www.gutestun.com/copyme

© Andres Castoldi

« 3SOME »

Créé et dansé par Knut Berger, Nir de Volff/ Total Brutal
et Sahara Abu Gosh (Berlin)
_Première française

« 3Some » parle de la honte, macro et micro.
La honte est la première émotion référencée dans l'histoire de l'humanité. Adam et Eve ont échangé leur bonheur ingénu pour la connaissance. La capacité à faire la distinction entre le bien et le mal nous amène à la perception de nos imperfections. Seuls les ignorants sont libres de toute honte. « .... » La honte n'est que la peur du mépris. Si tu choisis de faire de mauvaises actions, tu te charges de honte. Un grand nombre de nos souvenirs d'enfance perdurent dans notre esprit uniquement à cause d'un intense sentiment de honte. // **www.totalbrutal.net**

Lumière : Benjamin Schilke **Assistant** : Jan Oscar Van Der Greft, JacquilineFuijkschot **Produit par** Dock11 Berlin

© Bernhard Musil

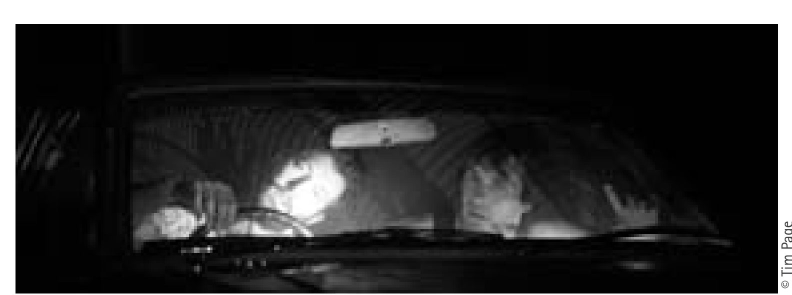
« ROADKILL »

Créé et dansé par Splintergroup (Australie)
Gavin Webber, Grayson Millwood, Sarah-Jayne Howard
_Première française

Un couple est en panne quelque part en Australie avec une voiture qui ne démarre pas, à côté d'une cabine téléphonique qui ne marche pas. Ils vont vite découvrir que le plus grand danger n'est pas leur isolement. Cette pièce étourdissante et troublante est comme une course folle lancée sur l'autoroute des malentendus, au cœur de l'Australie.

Une production Brisbane Powerhouse/Dancenorth **Concept et Chorégraphie** : Splintergroup - Sarah Jayne Howard, Grayson Millwood and Gavin Webber **Dramaturgie** : Andrew Ross Réalisation **Lumières** : Mark Howett **Musique originale** : Luke Smiles/Motion Laboratories **Répétiteur** : Michelle Ryan **Avec le soutien de** The Australia Council for the Arts, Arts Queensland, Brisbane City Council et Townsville City Council

www.dancenorth.com.au
www.performinglines.org.au

© Tim Page

© Tim Page

« GET INTO CHARACTER » FINAL

Crée par Jared Gradinger et Pictoplasma (Berlin)
Dansé par l'ensemble des artistes
_Première française

7 artistes internationaux ont fait don de leurs personnages à Pictoplasma pour la deuxième biennale du «colloque des personnages » qui s'est tenue au Haus Der Berliner Festspiele, le 13 octobre 2006.

Deux de ces personnages, de grande dimension, furent cédés pour costumer des étudiants en design du DUK sous la direction de Bernd Skodzig et Hans Thiemann. Le travail consistait à créer trois méga - costumes à partir de personnages connus internationalement, que l'on voit habituellement sur des stickers, des posters, dans des livres ... Ces costumes ont alors été testés dans une séquence théâtrale, explorant le monde et les lois de ces créatures étranges et émotives.

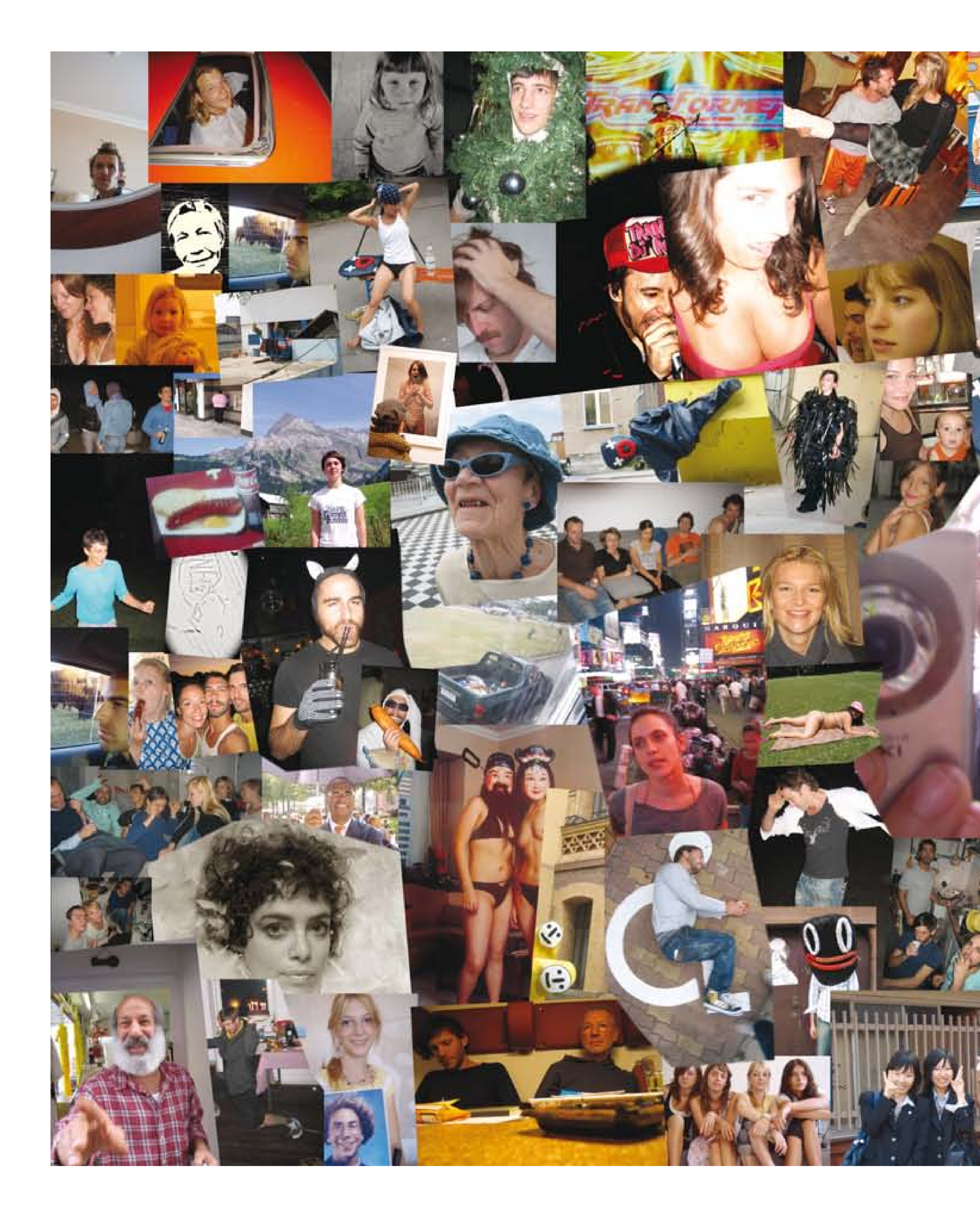
« Get Into Character » parle de ce que c'est que d'être un « outsider », même dans ce monde peuplé de personnages obscurs, où la seule chose que ces créatures aient en commun est de ne pas être humains.
La pièce nous présente, dans un ton plutôt magico - comique, le(s) monde(s) dans le(s)quel(s) ces personnages vivent et à quelles extrémités ils en sont réduits, pour être acceptés.

© Pictoplasma

© Pictoplasma

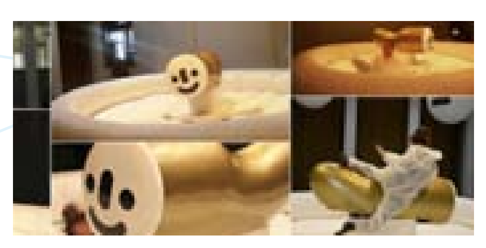

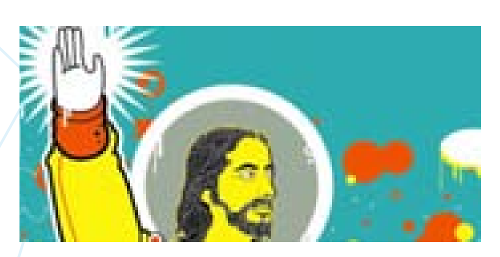
CHARACTERS'R'US PAR PICTOPLASMA

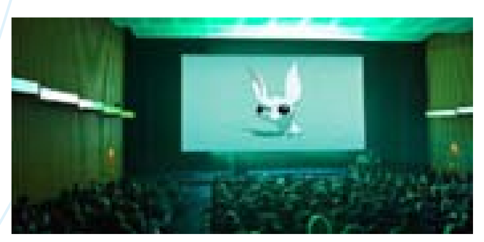
CAPC/MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
DU 31 DEC AU 4 JANV
31 DÉC. 08 DE 13H30 À 21H _ ENTRÉE GRATUITE
18H CO VERNISSAGE

Depuis 1999, le collectif berlinois d'artistes plasticiens Pictoplasma collecte, compile et classe des personnages graphiques sans paroles de la culture électronique. C'est le « Character Design », un nouvel art contemporain hétéroclite issu de la communauté Internet. Inspirées de la culture japonaise et proches de la BD, plus de 6500 créatures sont répertoriées sur leur site, telle une vitrine internationale pour leurs créateurs. Bestiaire incroyable pour les professionnels et les amoureux de l'art graphique, Pictoplasma est par ailleurs à l'origine de nombreux événements : conférence internationale, festival de films d'animation...et édite des livres-DVD «Characters in motion», qui présentent un panorama mondial de la créativité en matière de conception graphique animée de personnages. Dans le cadre des grandes Traversées, Pictoplasma propose un panel riche de performances basées sur ces personnages : spectacle vivant, expositions, films, installations...
www.pictoplasma.com

CHARACTERS IN MOTION

PROJECTION DES FILMS D'ANIMATION DE PICTOPLASMA

Avec son festival d'animation annuelle, Pictoplasma remet le style au coeur de l'animation spécialement pour "How do you are". Pictoplasma va réunir un best of de " Characters in motion" (personnages en mouvement), et nous offrir un étonnante et unique vue d'ensemble des plus remarquables clips vidéos, courts métrages et animations graphiques.
http://www.pictoplasma.com/motion

THE CHARACTER RIDE

TOUCHER ET ÊTRE TOUCHÉ

Pictoplasma nous invite à entrer dans le monde d'une nouvelle espèce, à être témoin de sa venue à la vie. Un personnage conçu par Akinorie Oishi (japon) vous sourit et fait demi tour afin de suivre vos mouvements. **Hop up and give it a ride !** Mû par le même mécanisme qu'une machine à rodéo, vous échourez à coup sûr en essayant de dompter la bête. Les plus mignons des personnages peuvent aussi faire très mal. Performance Hanayo en couleur !

ORILO BLANDINI/DOMA.TV (BUENOS AIRES)

DOMA est un groupe d'Argentins qui ont débuté dans les arts de la rue à Buenos Aires en 1998, en faisant des installations urbaines, des pochoirs, des projections dans les rues, des campagnes absurdes. Ils créent des univers conceptuels, des mondes et des personnages qui au cours de leur évolution sont devenus vivants avec la spécialisation du groupe dans le dessin d'animation, le film, le graphisme animé, le « VJeing » et le « ToyDesign ». DOMA : Mariano Barbieri/ Julian Pablo Manzelli / Matias Vigliano/ Orilo Blandini www.doma.tv

31_12

13h30 _ Café en compagnie des artistes

14h _ Atelier de danse mené par Laurie Young (Compagnie Sasha Waltz&Guests) et de confection de poupées, projections de films d'animation, performances, animations ... (Pictoplasma, Orilo Blandini...)

18h _ Co-Vernissage CAPC / Galerie Cortex Athletico
performance d'Hanayo&Tenko, Frederic Gies, DJ Nikfit

BABYDOLLPARTY
Atelier ouvert à tous les publics (Enfants accompagnés)
Jared Gradinger, le Collectif PICTOPLASMA et les Artistes de HOW DO YOU ARE vous invitent à créer vous meme votre personnage.

Réservation atelier Danse et confection de poupées au 05 56 80 43 61

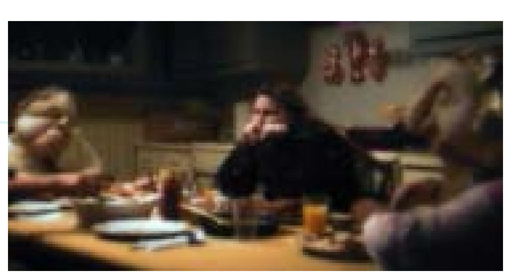
PORTRALATISM

GALERIE CORTEX ATHLETICO
DU 31 AU 4 JANVIER
31 DÉC. 08_18H CO VERNISSAGE

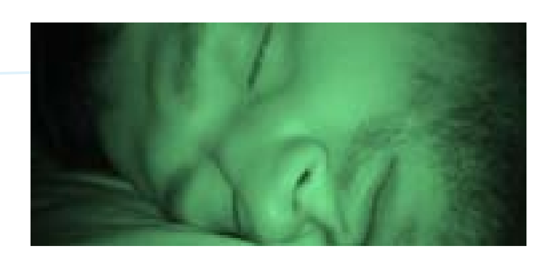
SHANNON PLUMB _(NYC)
VIDÉASTE PERFORMEUSE

« PAPER COLLECTION » 19 min, loop, vidéo
« OLYMPICS » 18 min
« THE STAGE AND MYSELF »
Shannon Plumb est performeuse/cinéaste de "comédies silencieuses sur les vérités universelles de l'être humain". Elle peint nos imperfections, interprétant seule de nombreux personnages. Ainsi, à la manière de Charlie Chaplin ou Buster Keaton, elle fait des improvisations de quelques minutes à partir de thèmes ou de personnages particuliers, incarnant les rôles de chaque protagoniste.
www.shannonplumb.com

MARK LEVINE _(LOS ANGELES)
RÉALISATEUR

Mark Levine est réalisateur, écrivain et éditeur ; il travaille à Los Angeles.
Son travail met l'accent sur la ligne existant entre le réalisme et la théâtralité, l'endroit où se rencontrent la mythologie et le documentaire, endroit où ils ont, heureusement, une conversation.
Mark Levine réalisera un reportage de 20min sur les deux jours du festival. En ligne sur le site internet des grandes Traversées à partir du 30 mars 2009.
http://prettyprettypicturespresents.wordpress.com

YORGOS SAPOUNTZIS _(BERLIN/THESSALONIKI)
ARTISTE PERFORMEUR

« NIGHT LIFE » , vidéo

Il naît en 1976 à Athènes, travaille et vit à Berlin. « S'il y avait un fil rouge traversant mon travail, cela pourrait être l'engagement esthétique avec une objectivité en quelque sorte « endommagée... »
Y. Sapountzis
« Night Life » est tournée pendant la nuit dans différents quartiers d'Athènes. Elle montre l'artiste en quête d'un « rythme personnel » suivant le tempo de sirènes d'alarme de voitures.
http:/artnews.org/yorgossapountzis

BENNY NEMEROFSKY RAMSAY _(TORONTO)
VIDÉASTE

« JE SUIS UN BOYBAND » 2002, 5 min, vidéo // **« LIVE TO TELL »** 2002, 5 min, vidéo

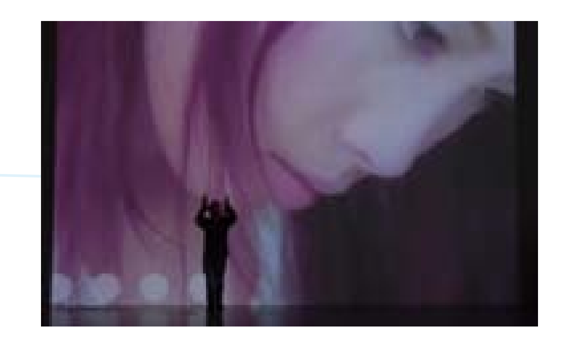
Artiste basé à Montréal, il travaille depuis 2000, principalement dans la vidéo, la performance, le texte et la musique. Il prend les paroles de la musique pop comme outils pour examiner l'impossibilité à traduire les émotions dans le langage, et la manière dont la manifestation de ces émotions change de forme avec la médiation de la technologie et de la culture populaire.
www.nemerofsky.ca

GOB SQUAD _(UK/BERLIN/HAMBURG)
INSTALLATION VIDÉO

« WHERE DO YOU WANT TO GO TO DIE ? » 53 min, vidéo

Utilisant le langage cinématographique, télévisuel et issu de la pop musique, pour explorer les complexités et l'absurdité de la vie d'aujourd'hui, le travail de Gob Squad est une recherche de la beauté, du sens et de l'humanité parmi les façades éclatantes et les coins sombres de la culture contemporaine. / Courtesy Gallery Arndt&Partner, Berlin
www.gobsquad.com

TAL HADAD/ GLOBAL HEART ME _(PARIS/BRUSSELS)
INSTALLATION VIDEO

« MALENTENDANCE » 2008, 5 min, vidéo

Tal Hadad définit avec “Global heart me” une conception innovatrice de création et de diffusion musicale ou les musiques et les tendances communes aux villes-mondes constituent le territoire d’expérimentation, d’élaboration d’événements et d’expositions, allant au-delà des pratiques musicales pour rejoindre le champ des arts visuels et vivants.
“Malentendance” présente une série de vidéo-clips provenant de différents pays asiatiques. La lecture labiale est utilisée pour permettre une réinterprétation des paroles originales sous forme de sous-titres réinventés. Ainsi, il crée un décalage entre la langue d’origine et sa relecture imaginaire, faisant ainsi disparaître virtuellement la différence entre les langues. L’œuvre aux formes involontaires et ludiques, se rapproche de l’écriture automatique et de la poésie concrète.
www.globalheartme.com

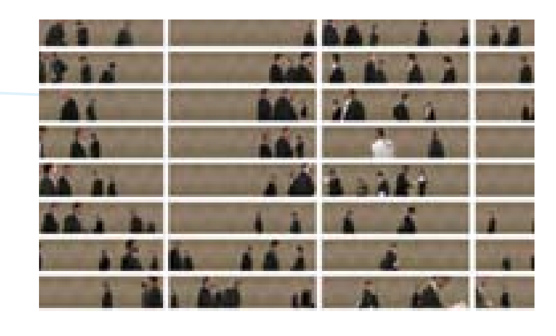
TENKO _(BERLIN)
ARTISTE

2008 Traditinal Japanese Dance, Opening for Araki Nobuyoshi/Jablonka Gallery, Berlin
2006 Pictoplasma Animation Festival, Jared Gradinger/Berlinerfestspiele, Berlin
2005 Musical Patty Hearst, Françoise Cactus/Volksbuehne, Berlin
2004 Dialogues, Sasha Waltz, St. Elisabeth Kirche, Berlin
1997 Passion Impossible, Wake Up Call For Germany, Christoph Schlingensief/Deutsches Schauspiel-haus Hamburg

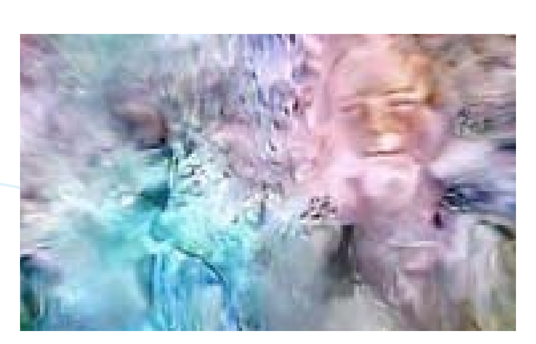
HANAYO _(BERLIN/TOKYO)
INSTALLATION ET PERFORMANCES

Hanayo est une artiste japonaise, musicienne et photographe. Son travail artistique espiègle et subversif, est souvent profondément enraciné dans la culture japonaise. Son sujet principal est sa fille Tenko. Pour les grandes Traversées, en plus d’une exposition, Hanayo prépare une installation dans laquelle Tenko fait une performance chorégraphiée par Jared Gradinger. Hanayo & Tenko participent par ailleurs aux différents projets de Pictoplasma : ‘The character ride’, ‘Get into Character’...
Hanayo et Tenko présenteront lors du vernissage au Capc, une performance issue de la danse traditionnelle japonaise.
www.hanayo.com/gallery
www.myspace.com/hanapoo
www.myspace.com/woodenveill

PABLO ZULETA ZAHR _(BERLIN/SANTIAGO)
PHOTOGRAPHE

Axant son travail sur l’organisation de clichés en dossiers thématiques, sa démarche est d’apporter un regard nouveau sur ce que les portraits peuvent signifier.
Quelque part dans un métro à Santiago du Chili, sous un éclairage neutre, il a installé sa caméra vidéo devant un mur monochrome et y est resté pendant dix heures. Ce travail donne une trace sociologique passionnante.
www.zuletazahr.com

ANTOINE CATALA _(NYC/PARIS)
VIDEASTE

Un des domaines de prédilection d’Antoine Catala est de transformer, métamorphoser l’image à partir d’une base réelle, avec des méthodes peu conventionnelles qui amènent le public vers des manifestations et expositions singulières. C’est son travail sur une série de portraits qui sera présenté dans le cadre des grandes Traversées.
www.aaaaaaa.org/

MARK JENKINS _(WASHINGTON D.C.)
ARTISTE

Mark Jenkins travaille le papier d’emballage transparent pour créer des sculptures qu’il installe dans l’espace urbain extérieur ou intérieur. Son travail est souvent surréaliste et humoristique mais il contient également un concept social plus profond qui dénonce la pauvreté, l’amoncellement des déchets et la disparition de la nature.
www.xmarkjenkinsx.com

Pour les grandes Traversées il développera de nouveaux personnages, dans la ville de Bordeaux.
50 PLACES SONT À GAGNER POUR LA SOIRÉE DU 31
pour les 50 premiers à découvrir les emplacements des sculptures de Mark Jenkins !!!
Réponse : contact@lesgrandestraversees.com

COUNT PARTYDOWN HAPPY NEW YEAR !

BASE SOUS-MARINE
31 DÉC. 08
DE 23H30 À 04H00

OUVERTURE DES PORTES 22H30
BAR / TAPAS SUR PLACE

ORCHESTRÉE PAR ZACHARY QUINTO (L.A.)

Cellule 4

Mt. Sims (Berlin/L.A.) Live Performance
Matias Aguayo (Paris/Buenos Aires) DJ
Transformer di Roboter (Berlin/Europe/Fiji) Live Performance
Antoine Catala (NYC) VJ
Tal Hadad (Paris) DJ

Théâtre

NikFit (NYC/Suède) DJ
Cub Scout Wölfli aka Sampson Zaharkiv (Berlin) Live Performance

Cellule 2

Tal Hadad (Paris) Installation Sonore
APPAREILLAGE BORDEAUX

Scénographie du lieu
Jutojo (Berlin_Vdjiing/installations)
Accompagné des vidéos de
Tal Hadad_Niklas Möller_Sian Heder
Jared Gradinger_Andres Castoldi

ZACHARY QUINTO _(L.A.)
ACTEUR La carrière de Zachary Quinto a été ponctuée d'apparitions dans des séries à succès comme : 24 heures chrono, Six feet under, Les Experts, Charmed, LA Dragnet...pour n'en citer que quelques unes. Mais il est surtout internationalement connu pour le rôle de Sylar, le serial killer psychotique aux supers pouvoirs, dans la fameuse série "Heroes". En Mai 2009, il sera Spock, dans le très attendu "Star Treck XI" qui sera dirigé par JJ Abrams.

MT. SIMS_(BERLIN/L.A.)
LIVE PERFORMANCE HUNGRY EYE RECORDS / INTERNATIONAL DEEJAY GIGOLO RECORDS

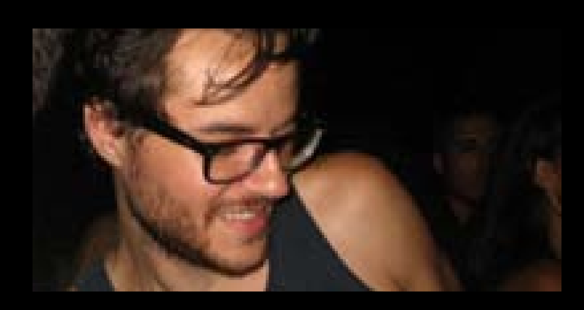
Fers de lance du mouvement electroclash américain, Mt. Sims explore depuis son installation à Berlin un versant plus rock et plus sombre mais toujours aussi dancefloor.
www.myspace.com/mtsims

TRANSFORMER DI ROBOTER _ (BERLIN/EUROPE/FIJI)
LIVE PERFORMANCE DECO / METROHEAD MUSIC

Live Performance + VJ Antoine Catala
Ce duo berlinois totalement toqué est notamment connu pour avoir revisité en version 8bits des hits heavy metal, Michael Jackson, NKOTB ou EMINEM. Mc A.D.D et Transformer Jos déversent leur énergie communicative lors de performances live survitaminées.
www.myspace.com/transformerdiroboter

MATIAS AGUAYO _(BUENOS AIRES/PARIS)
DJ KOMPAKT / SOUL JAZZ RECORDS

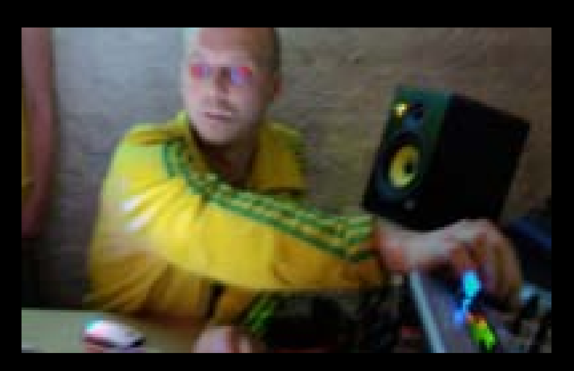
Pillier de KOMPAKT, fameux label allemand, Matias Aguayo vient du Chili, dont la scène electro est en pleine explosion. Il a revolutionné la house minimale allemande en y inssuflant un son chaud venu du sud.
www.myspace.com/bumbumbox

CUB SCOUT WÖLFLI AKA SAMPSON ZAHARKIV_(BERLIN)
LIVE PERFORMANCE

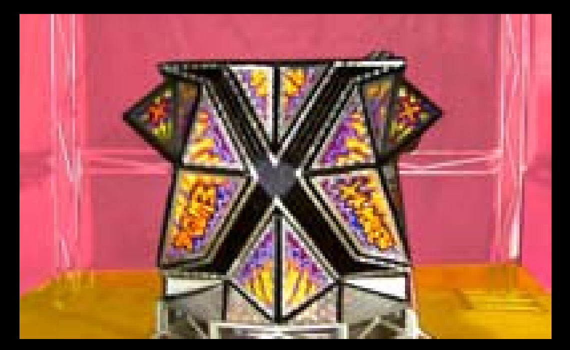
Dj, instigateur et interprète en un seul homme, Sampson Zaharkiv, est une figure du milieu gay berlinois. Créateur et promoteur du “Rock and Roll Fag Bar” à Berlin, ancien bassiste et le claviériste du groupe punk rock « My friend gravity » il joue une electro mâtinée de sons new wave, disco et house.
www.myspace.com/rockandrollfagbar

NIKFIT _ (NEW YORK/STOCKHOLM)
DJ

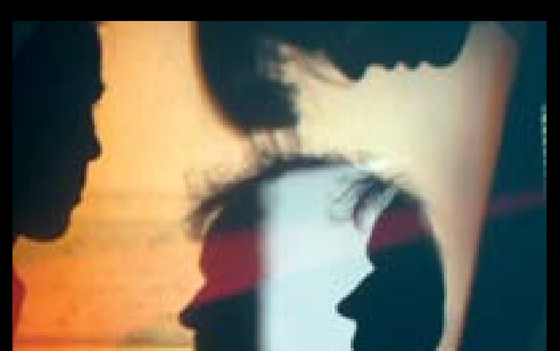
Véritable "styliste du son", mais aussi producteur et réalisateur de films, Niklas Moller alias NikFit distille une musique low tek, aux mélodies poétiques.
www.myspace.com/nikfitmusic

TAL HADAD _(PARIS/BRUXELLES)
DJ + INSTALLATION SONORES « APPAREILLAGE BORDEAUX »

L'univers de la tecno-brega, un terme qu'on pourrait traduire par techno-kitsch, est originaire du Nord du Brésil et en particulier de la région de Bélem. L'une des particularités des DJ's de Bélem, et plus encore de la ville de Para, est la construction «d'appareillages», c'est-à-dire des cabines de DJ entièrement «tunées», des grandes structures en bois et métal laquées théâtralisant la fonction du DJ vis-à-vis de son public. L'APPAREILLAGE BORDEAUX de Tal Hadad, rend hommage à l'univers de la tecno-brega tout en adoptant une forme chaotique, déconstruite, en appliquant l'esthétique de la tecno-brega au domaine de la sculpture fonctionnelle. Cette structure est le second prototype d'une série d'appareillages qui sera utilisés lors d'événement Global Heart Me a Sao Paulo.
www.globalheartme.com

JUTOJO _(BERLIN)
PLASTICIENS

Jutojo, « le premier rayon du soleil levant » en japonais, est un collectif de plasticiens et vidéastes berlinois. Jutojo intègre ses projections de films, vidéos et diapositives dans l'espace environnant en utilisant différents supports ainsi que des écrans spécialement construits pour entourer l'auditoire où les images font partie intégrante de l'espace. Privilégiant une esthétique naturelle avec des effets optiques faits à la caméra plutôt que la manipulation d'image numérique, leurs images sont toujours auto-produites, utilisant souvent du super 8 et de simples animations graphiques.
www.jutojo.de

L'HYBRIDITÉ, CARACTÈRE DE L'ART CONTEMPORAIN ?

Table ronde, Lancement et rencontre avec les Artistes invités :

En présence de David Sanson, rédacteur en chef de Mouvement (modérateur), de Jared Gradinger, du collectif Pictoplasma et de Cathy Blisson, journaliste à Télérama.
Aujourd'hui, de nombreuxes formes artistiques mêlent différentes disciplines. Le festival les grandes Traversées est un bon exemple de ces pratiques "transversales" : danse-théâtre, mix de DJ en musique et vidéo, design live, performance plastique... Pourquoi ces nouvelles pratiques pluridisciplinaires : Est-ce l'arrivée de nouvelles technologies qui donne envie de voir ailleurs ? Est-ce l'ère du zapping, du papillonnage et du nomadisme qui contamine l'art contemporain ? Est-ce une volonté d'ouverture des artistes ou leur besoin de rendre compte du monde dans lequel nous vivons ? Venez en parler avec nous !

Lundi 29 décembre à 18H30 au « Palatium » angle cours Pasteur et cours Victor Hugo / Bordeaux

TARIFS

30_12

1 SPECTACLE	15€
2 SPECTACLES	25€
3 SPECTACLES	30€

31_12

TARIF PLEIN	30€
TARIF REDUIT	20€

BILLETTERIE

30_12 & 31_12

Kiosque Culture / Bordeaux
Allées de Tourny
05 56 79 39 56

Réseau fnac / fnac - Carrefour
Géant tél. 0 892 68 36 22 (0,34 /min)
www.fnac.com

ADRESSES UTILES

La Base sous-marine
Boulevard Alfret Daney / Bordeaux
tel. 05 56 11 11 50

Galerie Cortex Athlético
22, rue Ferrère / Bordeaux
tel. 05 56 94 31 89

CAPC/Musé d'Art Contemporain
7, rue Ferrère / Bordeaux
tel. 05 56 00 81 50

POUR VOUS RENDRE A LA BASE SOUS MARINE

BUS / Ligne S12 Arrêt LATULE
(Puis 5 min de Marche)

TRAM / Ligne C Arrêt PLACE RAVEZIES
(Puis 20 min de Marche)

POUR VOUS INFORMER
www.infotbc.com / Allotbc : 05 57 57 88 88

BUREAU DU FESTIVAL

Les grandes Traversées
1 place Jean Jaurès Bordeaux
tel : 05 56 80 43 61
contact@lesgrandestraversees.com

www.lesgrandestraversees.com
www.myspace.com/grandestraversees
Devenez ami des gT sur
www.facebook.com

LES GRANDES TRAVERSÉES SONT SUBVENTIONNÉES PAR :

ONT POUR MÉCÈNE

EN COLLABORATION AVEC

EN PARTENARIAT AVEC

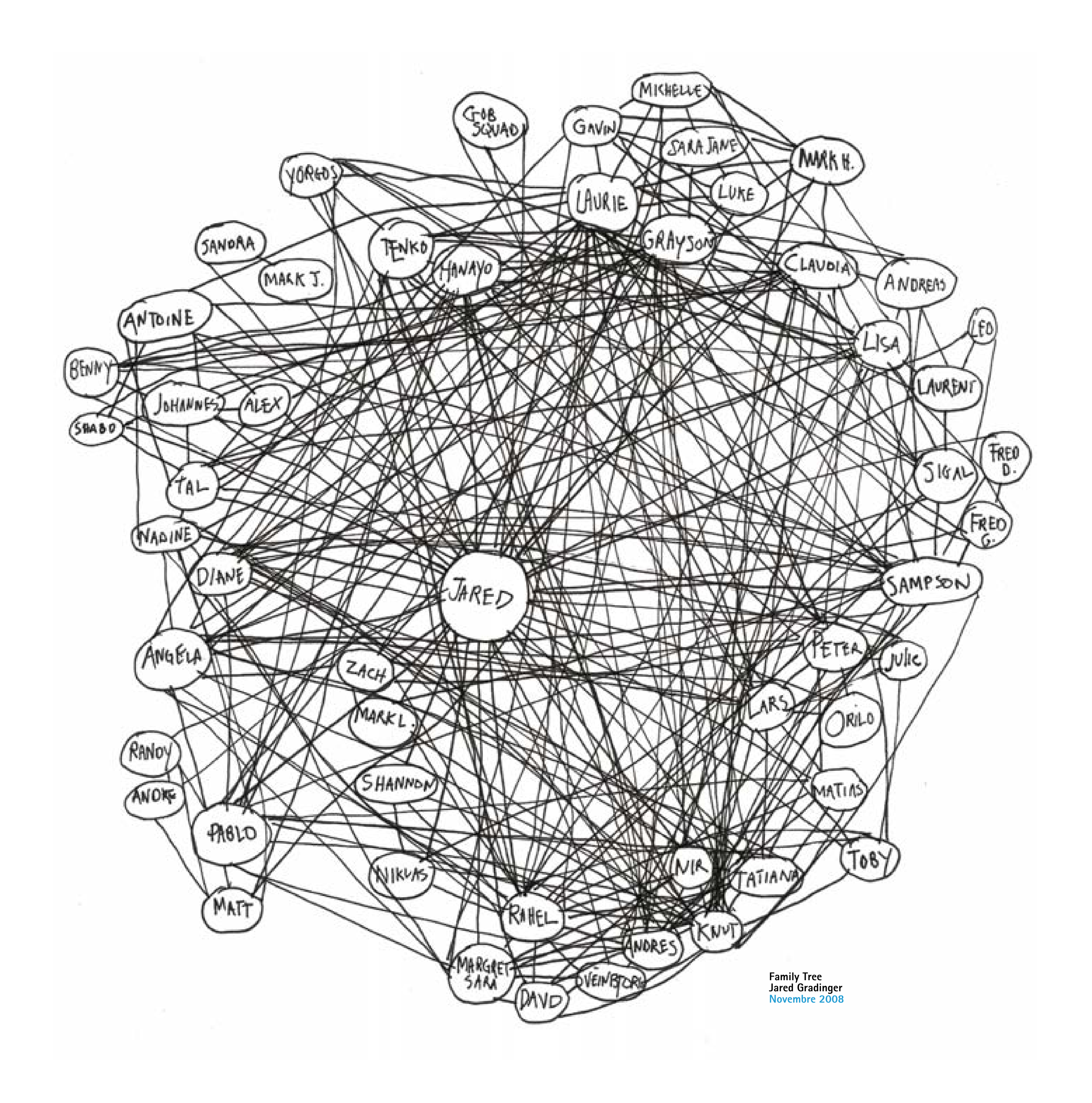

Family Tree
Jared Gradinger
Novembre 2008

How Do You Are // Directeur artistique Jared Gradinger **Assistante** Nadine Stich **Berlin Production** stichbystich **Directeur technique** Andreas Harder

Remerciements à : Gordon Spragg_Wassili Zygouris_Constanza Macras_Jill Emerson_Stephanie and Sandy Gradinger_Laurel and Chris Sloan Pictoplasma_Alexa Gräfe_BENDANA I PINEL, Art Contemporain_Zachary Quinto_Kate Fichard_Antoine Catala_Sian Heder_The Castoldi Family_Shabd Simon-Alexander_Shannon Plumb_Ainsi que tous les artistes participants.

Les grandes Traversées Eric Bernard**_Directeur /** Virginie Bastide**_Co-Directrice /** Jean-Pierre Lecourt**_Rédacteur en chef /** Dorothée Duplan-Agence Plan Bey**_Attachée de presse /** Mathilde Adélaïde**_Chargée des relations exterieures**
Richard Berthou**_Directeur technique** / Armelle Bavière**_Chargée de production** / Jessica Pintaparis**_Logistique** / Carole Brondel_ **Communication_Presse** / Mathieu Faugier**_Communication**
Mickael & Rachel Köng **www.kikilafee.com_Graphisme & Website**

Les grandes Traversées remercient Anne Gombault, Nadine Puyault Castaing, Patricia Chen, service communication et culture ville de Bordeaux, service culture Conseil Régional d'Aquitaine et Conseil Général de la Gironde, l'iddac, le Garage Moderne, Emmanuel D, Maryse B. et Evelyne D., Mention particulière à Paloma B. et Paul-Hélios B. pour leur patience et un grand merci à notre princesse Gaëlle.